

todos los sabados 7:00 pm
entrada libre

ciclo

derek jarman

Nace en Northwood, Middlesex, Inglaterra el 31 de enero de 1942 y muere en 1994 víctima del virus HIV del que era portador desde 1986. Para este tiempo, ya era una figura pública muy bien conocida en Inglaterra, activista y defensor de los derechos humanos y de los gays, inflexible en su lucha en contra de los medios y la homofobia. Su trabajo ha ganado un amplio aplauso y respeto alrededor del mundo.

Derek Jarman fue un personaje polifacético, además de las películas que rodó, también filmó una buena cantidad de cortos y vídeo-clips, y ha sido también productor, actor, escritor, escenógrafo, pintor especializado en collage y director de ópera. Sus películas fueron galardonadas en muchos festivales internacionales. Como escritor publicó no sólo sus guiones sino una serie de trabajos formalmente innovadores de un "collage autobiográfico" y diarios en los que se reinventaba él mismo y su vida, una y otra vez. Su carrera como pintor se desarrolló paralelo a su trabajo como diseñador. Estuvo nominado al premio Turner en 1986 cuando su trabajo fue exhibido en la Tate de Londres. El sólo hecho de que Jarman pueda cumplir un papel tanto en la historia del cine como de las artes plásticas habla de un impulso artístico excepcional en su generación.

El cine de Derek Jarman es tan alucinante como desconocido para el gran público, al menos en nuestro país, y es que su cine independiente nunca anduvo cerca de los circuitos comerciales. De hecho, siempre encontraba muchas dificultades para encontrar productores para realizar sus películas, y es que algunas llegaron a tener menos presupuesto que las películas llamadas de serie b o bajo presupuesto.

Era una persona decepcionada con la situación política de Inglaterra durante la legislatura de Margaret Thatcher, y de esa Inglaterra deprimida sacó inspiración para escribir algunas de sus películas. Fue bastante criticado y atacado por los periódicos, el gobierno y el parlamento, incluso lo declararon personaje no deseado en Inglaterra. Otras de las inspiraciones fue su homosexualidad declarada, que también era palpable en sus películas.

Así como David Leavitt, novelista de la causa, Jarman problematiza la idea de un arte completamente subsumido en una cultura. Si Leavitt opta por el realismo novelesco, Jarman se instala en el vanguardismo cinematográfico. Las películas de Jarman experimentan con el anacronismo y el fragmento como sólo las de Godard, antes que él. Wittgenstein (1993) es una obra maestra del fragmentarismo, basada en la vida y la obra de Ludwig Wittgenstein, uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Blue (1984) es el testamento cinematográfico de Jarman. Película sin imágenes, sobre una pantalla permanentemente azul se escucha la voz del autor, reflexionando sobre su obra y su experiencia de vida. Es un experimento radical que lleva el cine hasta el límite agónico que lo hace coincidir con la propia experiencia de vida de Jarman que para ese entonces estaba ciego.

Septiembre 22/07

Sebastiane (1976)

Jarman irrumpe en la escena internacional con esta película. Esta es la versión claramente homoerótica de Jarman de la muerte de San Sebastián, martirizado alrededor del año 300 A.C. y convertido no sólo en el sujeto más frecuentemente pintado en la época del Renacimiento sino que con su físico muscular- atado a una columna y perforado con flechas- y sus ojos conmovedores, es un icono gay, aunque sadomasoquista, por varios siglos.

Presentada en el Festival de Locarno, Sebastiane provocó tal escándalo entre el público que Jarman se vio cubierto de demandas pidiendo la retirada de la película. La apología homosexual de sus imágenes, llenas de sensualidad homoerótica, mezclada con motivos militares y religiosos, dieron lugar a un cúmulo de protestas y provocó que en EEUU fuera clasificada X. Sebastiane equilibra notablemente una representación del cinéma verité acerca de la cotidianidad de soldados comunes en un desierto remoto de un puesto fronterizo del Imperio Romano y una exploración visionaria de un aumento audaz de la fe de un hombre, incluso cuestiona sutilmente la naturaleza de esa experiencia. La película, hablada en latín, cuenta la historia de San Sebastián, capitán de la guardia del emperador Diocleciano que fue condenado a morir asaeteado por sus simpatías hacia el emergente Cristianismo. Mártir católico e icono gay, el filme no omite su relación homosexual con el centurión Justino.

La película trabaja muchos niveles brillantemente -cinematográfico, psicológico, espiritual, estético y hasta político- pero lo que la puede hacer notable es la fuerza como se representa el mundo antiguo, capturado con una autenticidad que se ve en muy pocas películas. Se puede llegar a pensar que los actores fueron escogidos por sus cuerpos esculturales, pero cada uno de estos actores, aún los de roles de apoyo, habitan totalmente sus personajes y los traen a la vida. Estos nueve soldados hablan un latín vulgar de esa época con una credibilidad total. Más que un montaje, este "hablado de la calle" antiguo ayuda a capturar la textura áspera del día a día en algún olvidado lugar del Imperio. Vemos simplemente la pérdida de camaradería que se esperaría en una circunstancia como ésta, la burla despiadada de cada uno, algunos chistes literalmente dolorosos, constantes cuestionamientos de la hombría de cada uno, aunque de alguna manera diferente de hoy, ya que ésta fue históricamente una sociedad en la que las personas gay y bisexuales eran aceptadas, los temperamentos encendidos, aunque al otro día todo es perdonado. Esta constante trifulca da a la película no sólo verosimilitud sino energía y sin pretensiones. Esta cualidad es especialmente importante porque Jarman trata algunos desalentadores y complejos temas, tan importantes ahora como en esa época, incluyendo el sentido de la espiritualidad, el lugar de la sexualidad en la vida, y la contradictoria naturaleza de la realidad. La sutil influencia en el tono de la película es su conexión con el arte tanto como la historia gay. Jarman, por supuesto, fue aclamado por pintor y por su pasión por abogar por los derechos de los gays antes de convertirse en realizador.

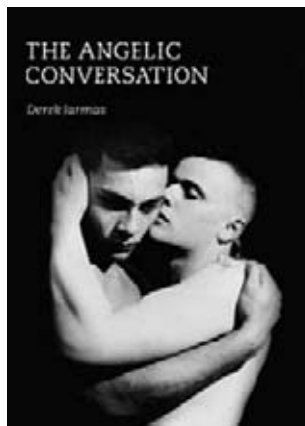

Septiembre 29/07

The angelic conversation (1985)

The Angelic Conversation tiene un extraordinario trabajo de riqueza en la textura. Es intensa y poética. Emotivas lecturas de 14 sonetos de Shakespeare son emparejados con secuencias etéreas de figuras en la playa, corrientes de agua y jardines coloridos. Esta disrupción de escenas mágicas con imágenes paisajes desérticos y amenazantes repiten perfectamente la celebración y la tormenta del amor explorado en los sonetos.

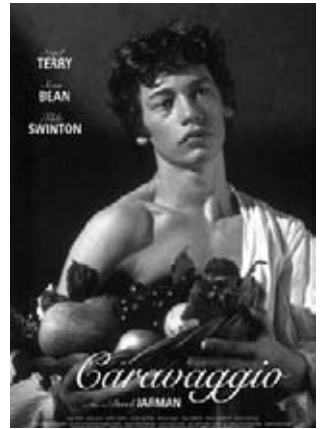
Es una de las más artísticas de Jarman, en la que con su mirada de pintor conjura una evocativa y radical visualización de los poemas de amor de Shakespeare. Hombres hermosos aparecen en la pantalla como comentario visual de los sonetos amorosos de Shakespeare, leídos, entre otros, por la actriz Judi Dench recientemente galardonada con el Oscar a la mejor actriz.

Octubre 6/07

Caravaggio (1986)

De alguna manera el Caravaggio de Jarman es también mucho sobre su propia vida. Jarman volvió a la aproximación histórica bajo un prisma gay en Caravaggio. De nuevo recrea la vida de un personaje histórico, el célebre pintor del barroco italiano, cuya controvertida biografía y ambigua sexualidad llamó la atención del director inglés. Caravaggio cuenta la historia del pintor italiano Michelangelo da Caravaggio y su relación con la corte de modelos masculinos que utilizaba para sus pinturas. Jarman luchó por más de siete años para llevarla al cine. La premier fue presentada en el Festival de Berlín en 1986. Esta película supuso la vuelta de Jarman a los circuitos comerciales de distribución, estrenándose en todo el mundo y ganó el mayor reconocimiento en Estados Unidos como el realizador innovador.

La película es notable por su textura y su atención en cada detalle, la intensa actuación de sus personajes y el idiosincrásico humor. Esta hecha en fragmentos en contra de todas las nociones tradicionales de continuidad. Los lugares son estilizados y los años se mueven hacia delante y hacia atrás, se fusionan se funden y se separan. Hay un siglo XX, vago, casi atemporal; el siglo XVI, crepuscular, espacios sin tiempo, períodos en los que la incursión de la modernidad y el pasado varían en intensidad. Los anacronismos son visualmente intrusos y son reforzados con sonidos de acordeones, bandas de jazz, jets, radios o TV, que no son mostrados. Jarman repite el magnífico uso de Caravaggio, algunas veces una brutal luz como la mejor demostración del claroscuro. Jarman decía " Caravaggio inventó la luz dramática ...similar a la forma de luz usada en el cine". Se puede notar claras referencias en esta película del director de cine Passolini e influencia Jean Luc Godard. El resultado de esta película fue valioso y la crítica la aclamó como un retrato dramatizado del controversial artista y una fuerte meditación sobre la sexualidad, la criminalidad y el arte.

Octubre 13/07

Eduardo II (1991)

Fue su última gran película definida dentro del *Cinema Queer*. Basada en la obra de Christopher Marlowe (1564-1593), Jarman hace una libre recreación de la vida de este monarca inglés que gobernó a principios del siglo XIV, deteniéndose en la relación homosexual que mantuvo con un joven de origen humilde y los problemas que de ella derivaron.

La película es voluntariamente anacrónica, mezclando diálogos siglo XIV, con un vestuario, una música y una estética del siglo XX. Incluso se puede ver a un grupo de activistas gays pidiendo la igualdad de derechos para los homosexuales, además de un clip de Annie Lennox cantando el himno de la causa gay norteamericana.

La película Eduardo II, filmada exactamente 400 años después de la obra original, es erótica, política, visualmente arrasadora, experimental en el sentido más provocativo e inolvidable. Antes de ver la adaptación reveladora de la obra de teatro de Marlowe, es importante situarse unos siglos atrás y saber que era conocido como el chico más malo del Renacimiento Inglés, su lema era "lo que me nutre, me destruye". Jarman juega un rol no muy diferente a cuatro décadas atrás. Quizá una de las obras más importantes del drama que Marlowe aportó al teatro es esta pieza maestra Eduardo II. Es una combinación sin precedente de flexibilidad poética, pasión y compasión radical que la hace no solo una tragedia inglesa sino la gran y singular temática gay entre el mundo antiguo grecorromano y la era moderna.

Es la película más simple pero con características más resonantes de Jarman. Las opresivas paredes de piedra tan altas que siempre están por fuera del recuadro, los pisos sucios y el interminable laberinto de los corredores todos reflejando la naturaleza sofocante de este mundo. Jarman acentúa el efecto con afiladísimos rayos de luz agudos y cortantes. Paradójicamente, es un espacio a la vez plano, con cuartos estrechos pero sin límites. Esta puesta en escena no es disimilar al escenario Isabelino para el que Marlowe escribió.

El diseño vanguardista es sorprendentemente en las que involucra anacronismos de las convenciones del teatro Isabelino. El vestuario juega una profunda significación. Jarman escoge literalmente el vestuario más restringido de las recientes décadas para jugar con naturaleza restringida de la corte, un enfoque no diferente al escenario Isabelino, apuntando una mordaz mirada política en la que la naturaleza de la corrupción del poder no es muy diferente en nuestro mundo moderno que en la época de Marlowe.

El estilo visual es simple y directo; es quizá uno de los más formalmente puros en términos de composición. Hay una austera belleza visual, no sólo en el escenario y el vestuario sino en los recuadros y aún en el movimiento de la cámara. Lo que hace esta estrategia visual tan fuerte y a veces abrumadora, son las volcánicas pero reprimidas emociones de los personajes están siempre en devastador contraste con los plácidos espacios.

Octubre 20/07

Wittgenstein (1993)

Una obra maestra del fragmentarismo, basada en la vida y la obra de Ludwig Wittgenstein, el filósofo vienés que revolucionó los límites del lenguaje como fueron entendidos. Es uno de los más grandes filósofos de nuestra época. La película plasma su vida, sus originales ideas, su tormento personal, su relación con Bertrand Russell y Maynard Keynes y los círculos sociales e intelectuales dentro de los cuales se movía en Cambridge.

Como Caravaggio (1986), la película es filmada totalmente en el estudio pero Jarman lo toma como un ventaja; crea juegos de luz en la oscuridad, un muy particular sentido del tiempo, del espacio intelectual y el lugar y aún del universo mismo.

La película no es documental, no tiene ilación, y casi nunca los actores representan escenas cotidianas. El vestuario es exagerado y surrealista. Hay que resaltar la música, el color y la fotografía. Un conjunto autónomo de escenas deshilvanadas y que sin embargo ofrecen un panorama muy coherente de un filosofar que pretende demoler la filosofía como disciplina propia.

Para Wittgenstein, duda y conocimiento son términos relativos, como derecha e izquierda. Si no puede haber duda, entonces tampoco puede haber conocimiento. Wittgenstein acepta hablar de conocimiento sólo en aquellos casos en los que también es posible dudar. Esto quiere decir que no aceptará certezas fundamentales o proposiciones necesariamente verdaderas que pretendan referirse al mundo. Esta tesis está en el fondo de su rechazo a la realidad del pensamiento y los estados subjetivos como algo indubitable. En este sentido se opone radicalmente a la filosofía cartesiana.

tomado de:

<http://en.wikipedia.org/>

<http://jclarkmedia.com/jarman/>

lugar a dudas

calle 15nte # 8n - 41 tel: 668 2335

lugaradudas@uniweb.net.co

www.lugaradudas.org

cali, colombia

bahut achi

people
unlimited
Hivos

daros-latinamerica

STICHTING
DOEN

NATIONALE
POSTCODE
ROEGERIJ

AVINA